12 Barras a través de la historia

Temas del playlist en orden de aparición:

I. Introducción

Cortinas: Sweet Lovin' Woman - Robert Nighthawk*
Del album 1948 blues box
Johnson Machine Gun - Sunnyland Slim*
Del Album 1947 blues box

II

Tema principal: *Robert Johnson - Cross Road Blues**

Cortina: Come On in My Kitchen - Robert Johnson*
Ambas del álbum The Complete Recordings

III

*Tema principal:John Lee Hooker Boogie Chillen'**

Cortina: John Lee Hooker – I'm in the mood*
Ambas del álbum The Very Best of John Lee Hooker

IV

*Tema principal: Muddy Waters: Hoochie Coochie Man**
Del album 1954 blues box

Cortina: Muddy Waters - I feel like going home*
Del album 1948 Blues Box

V

*Tema Principal: Ray Charles - Time Is The Right Time**
Del Album Ray! Original motion picture soundtrack

Cortina: Paul Butterfield Blues Band - I Got My Mojo Working*
Del disco Paul Butterfield Blues Band

VI

*Tema Principal: Jimi Hendrix - Red House**
Del álbum Are You Experienced?

Cortina: Chuck Berry - You Never Can Tell*
Del album pulp fiction original motion picture soundtrack

VII

*Tema principal: Led Zeppelin - You Shook Me**

del album BBC Sessions cd1, track 1

Cortina: John Mayall & the Bluesbreakers – Hideaway*

Del album Bluesbreakers With Eric Clapton

VIII

*Tema Principal: Stevie Ray Vaughan - Pride & Joy**

Del album Texas Flood

Cortina: Allman Brothers Band – StatesBoro Blues*

Del album A Decade Of Hits 1969 - 1979

IX

Tema Principal: The Black Crowes – Horsehead*

Del album by your side

Cortina: Stevie Ray Vaughan – little Wing**

Del album The Essential Stevie Ray Vaughan and Double Trouble cd 2

X

*Tema Pricipal: Me and the Devil blues**

Del album Me and Mr Johnson

Cortina: Eric Clapton – signe**

Del album Mtv Unplugged (a partir de los 55 segundos desde el inicio cuando pasan los aplausos)

Bonus Track

GoGo Blues – El Caro

Del disco no mas problemas

a menos que se indique lo contrario las canciones corresponden a sus versiones de Studio registradas en los albums correspondientes.

** Versión de Studio*
*** Versión en vivo que se encuentra en el album especificado.*

I. Intro

Cortina o fondo musical: My Sweet Lovin' Woman de Robert Nighthawk. Si la canción se hace corta pueden usar a continuación Johnson Machine Gun de Sunnyland Slim)

El Blues, ante todo, se mueve entre dos intensiones que se materializan en cada nota renegrida, es así que cada tema de este seminal género del rock transita entre tradición y expresión personal. El término Blues, en si, constituye un eufemismo que describe un estado de ánimo triste y deprimido, Se cree que George Colman fue el primero en hacer uso de este eufemismo en su Farsa (modalidad de obra teatral) llamada Blue Devils (1798), acuñando definitivamente tanto el término como su significando.

Efectivamente, el Blues ha mantenido una estructura simple (tradición), usualmente fundada en una progresión de 3 acordes a lo largo de 12 barras, (evidentemente existen variaciones de 8 barras o 16 como en el tema de Ray Charles: sweet sixteen) esto permite una libertad única para la improvisación musical y lírica, basada en la escala pentatónica y la adición a esta de las notas azules (blue notes) con el fin de configurar la expresión personal, que a diferencia de otros géneros no se mide por la cantidad de notas que el interprete alcance a digitar, sino por la calidad de las mismas, por ello los interminables bends, los escandalosos slides, hammer-ons y pull-offs inundan cada resquicio de las majestuosas interpretaciones bluseras canalizando el sentir del interprete.

El blues encuentra su origen en las canciones de trabajo e himnos espirituales africanos cuya estructura se transmitía oralmente entre los afro americanos sureños, se cree que hacia 1800 esta tradición oral se vio enriquecida con la música folklórica y country de los Apalaches dando origen al núcleo de lo que hoy en día conocemos como Blues. Hacia 1900 se estandariza la interpretación a base de guitarra o piano, posteriormente haría su ingreso la armónica. Después de la segunda guerra mundial, el género experimenta una fractura importante con algunos músicos dedicándose a la tradición acústica y otros visionarios tentando experimentos hacia los territorios del jazz.

El tiempo es corto y la música apremiante, un programa dedicado al blues podría tomarnos un día entero y aun así existirían radioescuchas insatisfechos, es por ello que decido cortar camino y plantear una línea que sirve de pretexto para describir el camino evolutivo del blues que ha sido relevado sabiamente, hasta nuestros días, por sendas figuras como veremos a continuación.

II. Robert Johnson, la leyenda

Cortina/ fondo musical: Come On in My Kitchen de Robert Johnson

La primera de ellas (de las grandes figuras musicales) surge de Hazlehurst (se pronuncia mas o menos como: jeiceljerst), Mississippi, mayo 8 de 1911, nace Robert Leroy Johnson, onceavo hijo de Julia Major Dodds, el maldito destino lo recibía con una jugada de bienvenida al concederle la desdicha de ser hijo bastardo y así ser distanciado de sus 10 hermanos todos hijos de Charles Dodds. Posteriormente, avatares del destino llevarían a Robert a conocer a su verdadero padre y adoptar, en adelante, su verdadero apellido.

Cuenta el mito que Robert Johnson era un pésimo interprete de guitarra, mas aun pésimo en el blues, un día, decidido a triunfar como blusero resuelve acudir a una práctica hoodoo y vender su alma al diablo (de hecho buscaba un trato con legna, un demonio hoodooo y no con el diablo de la tradición judeo cristiana), hecho que se consuma en un olvidado cruce de caminos a la media noche, momento en el cual aparece una oscura figura que toma la guitarra de Johnson, la afina y se la devuelve. La tradición oral cuenta que al día siguiente Robert Johnson se convirtió en el mejor interprete de todo el Delta del Mississippi, así como en un individuo mas misterioso, interpretando siempre de espaldas al público y encandilando a las mujeres con sus apabullantes habilidades, esta seria su virtud y su tumba, ya que en 1938 se encuentra con la muerte, envenenado con una botella de whiskey que le invita un despechado marido, cuya mujer había caído en brazos de Johnson.

A continuación escuchamos la historia del encuentro con el diablo, de voz del propio Johnson en el **tema Cross Road Blues (1)**, nótese la interpretación exclusivamente en guitarra y lo que se conoce como Llamado y respuesta, una sutil técnica que involucra una especie de dialogo musical entre interprete e instrumento.

III. John Lee Hooker,
La herencia de la música religiosa

Cortina/ fondo musical: John Lee Hooker – I'm in the mood

Las bases se estaban formando, y entre esos pilares encontramos a John Lee Hooker, quien nace el 22 de agosto de 1917, onceavo hijo de un aparcero y una predicadora baptista, fue expuesto a la música desde temprana edad aunque solo le era permitido escuchar música religiosa (vaya castigo). En 1921 su madre se divorcia y contrae rápidas nupcias (1922) con un blusero llamado William Moore quien se presume como el responsable de enseñarle a tocar el blues y la peculiar técnica interpretativa que distinguió a Hooker.

La vida desordenada que inicia en 1930 lo encuentra deambulando por todos los rincones del delta en trabajos eventuales y en, cada vez más importantes, presencias en fiestas, interpretando blues, es así que en 1948 decide dedicarse seriamente a la música. Poseedor de una gran habilidad para componer profundas y sentidas letras desde cero, captó la atención de un público que lo anima a registrar grabaciones, las cuales lleva a cabo con seudónimos como Jhonny Hooker, dichas sesiones eran grabadas por la noche, dado que los estudios no pagaban a músicos negros.

A continuación escuchamos de **John lee Hooker, Boogie Chillen' (2)**, uno de sus primeros temas registrados y que ilustra plenamente la forma de tocar de Hooker, caracterizada por la interpretación de las líneas de bajo usando el pulgar a la vez que acentúa el final de cada compás usando Thrills, un recurso poco difundido aquella época que consiste en hacer hammer-ons y pull-offs a gran velocidad, nótese también su entonación temblorosa y nasal, recurso prestado de los himnos religiosos.

IV. Muddy Waters, técnica y experimentación

Cortina/ fondo musical: Muddy Waters - I feel like going home

Mckinley Morganfield, mejor conocido como Muddy Waters, nace en abril 4 de 1913 en Issaquena (pronunciado aisaquina) north Rolling Fork, Mississippi, es considerado como el mas grande blusero de todos los tiempos y padre del Chicago blues, criado por su abuela, adquiere el seudónimo de muddy a muy temprana edad, dada su afición por jugar en el barro hasta quedar cubierto de pies a cabeza.

Waters empezó con la harmónica, sin embargo a los 17 ya interpretaba la guitarra con seguridad tal que le permitía animar fiestas, por aquel entonces emulaba a sus bluseros favoritos, Son House y Robert Johnson. Poseedor de un tono prístino y a la vez pesado con tintes renegridos, trasmitía con gran dramatismo las desdichadas emociones de cada uno de sus temas, así se hizo heredero de Son House, por otro lado la agilidad de su rítmica y la creatividad interpretativa lo colocan como heredero de Johnson, constituyéndose en el resumen de dos grandes interpretes del Delta de aquella época.

El éxito le llega hacia 1950 después de haber deambulado por todos los confines del delta, se establece en Chicago, fruto de su travesía y de la socialización con el resto del gremio, arma una banda envidiable para aquel entonces, compuesta por eminencias bluseras como: Little Walter Jacobs en la harmónica, Jimmy Rogers en la guitarra, Elgin Evans en la batería, Otis Spann en el piano, Big Crawford en el bajo, y el mismo (waters) a cargo de la voz y la guitarra slide. Con ellos decide ingresar a estudio.

De este grupo de grabaciones escuchamos a continuación **Hoochie Coochie Man (3)**, tema que propone una banda completa en contraposición al solista armado tan solo de una guitarra, nótese también el uso marcado de la técnica “llamada y respuesta”, que dio lugar a una estructura particular que se conserva hasta nuestros días en la que se narran los primeros versos con una melodía que es inmediatamente replicada por un instrumento, para luego dar paso a una sección mucho mas fluida. Adviértase el tímido uso de guitarra eléctrica, constituyendo así uno de los primeros experimentos en este tipo, mismo que revisitarian posteriormente, intensificándose en la futura carrera de Waters hasta cobrar gran importancia y sentar así la indisoluble asociación blues y guitarra eléctrica, como condición para la evolución al blues-rock.

V. Ray Charles: nuevos horizontes para el Blues

Cortina/ fondo musical: The Paul Butterfield Blues Band - I Got My Mojo Working

Ray Charles Robinson llega a este mundo un 23 de Septiembre de 1930, natural de Albany, Georgia. Una vida dura lo castiga desde temprana edad con la muerte de su hermano, el abandono de su padre y una ceguera irreversible que lo dejó en tinieblas a los 7 años. Su madre trabajo día y noche para conseguirle un espacio en la Florida School for the Deaf and the Blind, lugar en el que aprendió a tocar varios instrumentos y leer braille, durante este período sus progenitores fallecerían dejándolo solo y sin parientes cercanos. Los posteriores avatares de su vida están muy bien reflejados en la película Ray! (tarea para la casa a los que todavía no la vieron) Así que no profundizaremos más en ellos.

El aporte de Ray Charles está en la redefinición del género Blues, acercándolo a fronteras pop, sentando las bases del rhythm & Blues, incorporando atisbos de jazz y por último constituyéndose en el padre del soul. La prolífica carrera de Ray Charles se inspiraba en fuentes provenientes de la tradición, así como en sus conocimientos musicales adquiridos en la escuela de Florida. Ray Charles, junto a tantos otros contemporáneos como Paul Butterfield, a quien escuchamos como cortina, son figuras clave en el transito del blues al rock and roll, a través del jazz en el caso de Charles o a través del twist en el caso de butterfield.

A continuación escuchamos de Ray Charles **Night Time Is The Right Time (4)**, potente tema que hace uso de una orquestación jazzera a la vez que incorpora recursos como la tradicional “llamada y respuesta” en forma de coros que repiten una frase incesantemente, para luego desembocar en una desgarradora respuesta de la solista, tomando el relevo del recurso por defecto del blues (call & response) todo mientras transcurre una sencilla progresión blusera atípica con la inclusión de acordes del sistema modal, todo un lujo de tema que sirve como base para establecer los fundamentos del Soul.

VI. Jimi Hendrix: Un legado sonoro, un arranque furioso

Cortina/ fondo musical: Chuck Berry - You Never Can Tell

James Marshall Hendrix nace el 27 de Noviembre de 1942, poseedor de una habilidad innata para la música, este intérprete de guitarra creció admirando a figuras como B.B. King, Albert King y Buddy Guy, su forma de tocar se inspira en eximios intérpretes como Curtis Mayfield, Steve Cropper y Cornell Dupree. Las limitaciones tanto monetarias como físicas (hendrix era zurdo) no fueron limitantes, prácticamente aprendió a tocar de manera autodidacta, llegando a ser un excelente interprete a los 18 años.

Al concluir el servicio militar, Hendrix se vio ante la posibilidad de reactivar bandas que había dejado en suspenso antes de partir a cumplir su obligación civil, se vio envuelto en bandas de sesión y bandas casuales, deambuló en el circuito musical americano de los 60's hasta llegar a Londres de la mano de Linda Keith y el manager y productor de los Rolling Stones (Andrew Loog Oldham y Seymour Stein respectivamente), es sabida la historia de la portentosa fender stratocaster blanca que perteneció a Keith Richards y que fue reencordada y adaptada para Hendrix a pedido expreso de Lynda, quien vio en hendrix un potencial increíble opacado por instrumentos de baja calidad.

Ya en Londres Hendrix pudo dar rienda suelta a su potencial, armado de cabezales marshall, decidió crear su propio sonido, haciendo uso del feedback y del overdrive que por entonces se conseguía llevando la válvula de sonido hasta el limite de lo permisible y encadenado cabezales en la medida de lo posible, para conseguir una distorsión natural, al mismo tiempo fue pionero en el uso del wah-wah VOX y de efectos avanzados de Studio como el phasing y el concepto stereophonic, más allá de eso y de que el resultado de este riguroso proceso del sonido desembocara en lo que los críticos bautizaron como psicodelia, Hendrix confesó en reiteradas ocasiones que el se limitaba a tocar blues, claro que esto ya no era blues en estado puro.

Definitivamente el blues estaba sufriendo mutaciones importantes, casi una década antes Chuck Berry, a quien escuchamos como cortina, y contemporáneos suyos establecían el Standard del Rock and Roll basándose íntegramente en las estructuras del Blues. Ahora era el turno de Hendrix quien es responsable de encaminar el sonido hacia lo que hoy en día conocemos como Rock y Hard Rock.

Muestra de la inclinación netamente blusera de Hendrix, escuchamos **Red House (5),** tema poderoso e inundado de el melancolismo propio del género, matizado por la estruendosa fender, saturando cada resquicio posible, este tema reclama ser escuchado a altos niveles de volumen para así apreciar en toda su magnitud el sentimiento de una guitarra que todavía dialoga melódicamente con su interprete y cuyo clímax llega hacia la parte de la improvisación, por demás exuberante y sin duda protipo de lo que se convertiría en el tradicional solo de guitarra, Standard del Rock por excelencia.

VII. Led Zeppelin: La apoteósica llegada del Hard Rock

Cortina / fondo musical: John Mayall & the Bluesbreakers – Hideaway

La prodigiosa banda Led Zeppelin, llega para redondear las ideas que se venían manejando en el ambiente musical británico a fines de la década del 60. dicho recorrido musical llega de la mano de un eximio guitarrista de sesión y amante del blues, Jimy page, militante de legendarias agrupaciones como The Yardbirds, tuvo tiempo suficiente para madurar ideas y encarar una propuesta que recogiese tanto la tradición del blues, del Rock and Roll a la vez que la combina con la agitada técnica de hendrix, de ahora en adelante, guitarra eléctrica, altos decibeles, distorsión y estructuras blues, quedarían selladas en compacidad para definir el hard rock por excelencia así como el sonido Vintage y muchos otros paradigmas de la historia del Rock.

Fruto de esa intima ligazón con el blues, es que en años previos a la aparición del Led Zeppelin ya podíamos escuchar atisbos e intentos de conseguir este sonido poderoso, intentos que venían de la mano de leyendas como John Mayall & the Bluesbreakers, a quienes escuchamos como cortina, y que contaban a un tímido Eric Clapton en su alineación de estrellas, otro ejemplo importante viene de la mano de The Yardbirds, curiosa agrupación por la cual desfilaron a su turno figuras como Clapton, Page o Jeff Beck entre otros.

Es así que llegamos a 1968, año en que oficialmente se conforma la agrupación, que causó una conmoción en el medio musical de manera instantánea, un vocalista capaz de alcanzar desgarradoras notas melancólicas a la vez que agudas, un baterista furibundo y dispuesto a destruir cuanto tambor se interponga en su camino, un bajista de gran aplomo y prestancia y un guitarrista poseído por los demonios musicales del blues, daban forma a sendos himnos del hard rock, como es el caso de **You Shook me (6)** tema perteneciente a su primer álbum y que constituye la piedra angular sobre la cual se construirían mas de 30 años de música, nótese como el solo de guitarra alcanza dimensiones nunca antes vistas.

VIII. Stevie Ray Vaughan: La Tradición tejana en todo su esplendor

Cortina / Fondo musical: The Allman Brothers Band – StatesBoro Blues

A principios de los 80’s irrumpe en la escena musical Stevie Ray Vaughan, el tejano loco, hace su ingreso en la escena musical con una propuesta poderosa que rescata y recupera la autoridad blusera para su tierra natal, después de una década y algo mas de “dominio” británico, el tejano loco reclama para el sur de USA aquel legado musical que había sido establecido por Robert Johnson o, de manera reciente, por The Allman Brothers Band, a quienes escuchamos de fondo.

Nacido en Dallas, Texas, el 3 de octubre de 1954, Stevie Ray Vaughan, hereda esa tradición blusera y campirana, que sirvió de trampolín una década atrás a Duane Allman y The Allman Brothers Band, a medio camino entre un country finamente elaborado y un blues exquisito, el tejano loco usa y abusa de armas secretas como el slide de vidrio y el resonador, combinándolo con una estruendosa guitarra amplificada al limite de los decibeles permitidos, herencia y producto de su admiración por hendrix, dicha obsesión lo llevó, incluso, a construir una guitarra con el floyd Rose invertido, asegurando que este era uno de tantos secretos que hacían única la cualidad interpretativa del ídolo.

A continuación escuchamos **Pride & Joy (7)** tema que se desprende del Texas Flood, primer registro del artista y gran obra maestra, que sirve como un catálogo que expone al radioescucha un abanico de influencias tanto líricas como musicales, préstese atención especial al pulsante ritmo, innegable herencia del country, nótese la peculiar manera de barrer notas con slides, y la frenética improvisación basada en la pentatonica blusera, nótese, por ultimo, como el énfasis de las notas azules al fin de cada compás le añaden forma al apoteósico y bien formado solo de guitarra.

IX. The Black Crowes: el poder del Blues en los 90’s

Cortina / fondo musical: Stevie Ray Vaughan – little Wing

Una banda desconocida para muchas, para otros un gran referente de la orientación blues-hard rock que adoptó la música en la década de los 80’s y principios de los 90’s. bautizada por Melody Maker como la banda mas rock and roll de la historia del rock and roll. La banda tuvo muchas encarnaciones desde 1985 hasta la fecha, sin embargo la fuerza motora detrás del proyecto son los hermanos Robinson Chris y Rich, sus influencias se remontan a importantes bandas como The Rolling Stones, The Faces, The Band, Little Fear, Credence ClearWater Revival y Stevie Ray Vaughan, a quien escuchamos como cortina en su magistral reinterpretación de Little Wing de Jimi Hendrix, en otras palabras son herederos por antonomasia del southern rock.

El aporte de los Black Crowes esta en la capacidad de reinventar el rock orientado hacia el blues, haciendo uso de innovaciones producto de la evolución tecnológica, como es el caso de efectos como el tremolo o el phasing digital, otro sustento de su frescura esta en la soltura técnica, muy libre al momento de explorar vertientes distintas con el fin de enriquecer la música, sin alterar su columna central de southern Rock.

Horsehead (8) es el nombre del tema que escuchamos a continuación, y constituye una clara muestra de la propuesta de los Black Crowes, un rock de refinado acabado, dotado del sonido vintage de grandes como The Band o Zeppelin, con estructuras southern claramente identificables, con atisbos de la mentada “llamada y respuesta” . Presenta un fresco e innovador uso del wah wah como control de canal y por tanto con algunos sutiles acoples testimonio de antiguos legaods, a la par, incorpora sutilmente referencias blusera como la estructura de la cancion, el uso de slides y la improvisación en pentatonica simple no por ello menos contundente.

X. Eric Clapton: El peso de una leyenda viviente

Cortina / fondo musical: Eric Clapton – signe (a partir de los 55 segundos desde el inicio)

Eric Patrick Clapton nace el 30 de marzo de 1945, en Ripley England, la historia de su vida es digna de una opera blusera, hijo ilegitimo de un padre jamás encontrado, el joven Clapton creció con su abuela creyendo que se trataba de su verdadera madre, posteriormente se enteraria de la verdad de su origen y plasmaría este sentir años después en “my Father’s eyes”. La dura realidad lo obligo a ser un muchacho malcriado, actitud que cambió drásticamente a sus 13 años al recibir una guitarra de regalo, para los 17 años estaba formando su primera banda y el resto es historia.

Su paso por Yardbirds, John Mayall’s bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek & the dominos, Delaney & Boney & friends y finalmente su carrera como solista, ilustran el abanico de propuestas a las que se ha dedicado, variando entre rock, blues rock, rock psicodélico, pop e incluso reggae pese a la gran cantidad de estilos que ha abarcado en su larga y prolífica carrera, Clapton se mantiene Blusero en el corazón y en la calidad interpretativa.

El legado de Clapton esta en haber estado presente en los hitos fundamentales del rock desde sus inicios, ayudando a moldear el concepto y conduciendo al blues al puerto del hard rock junto a otros grandes, su sonido es fruto de la tradición viviente del rock, su pasión y sentimiento a inspirado a bandas y músicos a lo largo y ancho del planeta.

Sin embargo, al igual que muchos otros artistas, Clapton también tiene referentes propios a los cuales recurre en busca de inspiración, tal el caso de su intima relación con la música de Robert Johnson la cual define como piedra fundamental de su inclinación estilística. Producto de esta intima relación con la música de Johnson es que en el 2004 dedica 2 discos y un DVD a su gran mentor invisible, Del disco Me and Mr Johnson, escuchamos a continuación **Me and the Devil blues (9)**, un tema original de Robert Johnson y reversionado maravillosamente por Clapton incorporando y devolviendo a Johnson todo lo que su legado a significado para el rock tal como lo conocemos en la actualidad, al mismo tiempo, este tema nos sirve para completar un circulo (empezamos con johnson y terminamos con johnson interpretado por Clapton), un viaje veloz que nos ha servido para conocer al blues y asumirlo como el corazón, el alma matter del rock, hasta nuestros días, evidentemente hemos dejado a muchos de lado, una hora no es suficiente para abarcar mas de 80 años de historia sin hacer plena justicia a los interpretes, sin embargo que sirva este playlist sugerido como punto de partida para la exploración personal que los interesados quisieran hacer.

Bonus Track

Go Go blues – El caro